

《威尼斯商人》排练现场 记者 王凯 摄

久违的排练厅 空气都是甜的

陈薪伊

开心麻花年度大戏《威尼斯商人》排练重启

“这一段开始要吸气说话,表现内在的兴奋感。”“戏剧注重台词的节奏,内心不要把节奏弄乱。”“所有的歌和舞都要在戏剧里,舞蹈就是人物内心的美学外化。”随着日常生活有序回归,按下暂停键数月的开心麻花再度重启,两个排练厅里热火朝天。

这边,是开心麻花年度大戏《威尼斯商人》的排练重启,导演陈薪伊为年轻演员们细细剖析每一场戏、每一个动作。那边,沉浸式新剧《疯狂星友团》正在疯狂地即兴创作,要在戏剧结构中围绕主线展开,还要发挥想象即兴抖包袱。

两个排练厅里,歌声和欢笑声遥相呼应,让主创及演员们感慨不已:“久违的排练厅的味道,连空气都是甜的。”据悉,《威尼斯商人》预计将于8月初和观众见面。

最可贵 充满智慧

关于《威尼斯商人》中那“一磅肉的契约”,曾有过无数的解读,而这一次陈薪伊携手开心麻花的版本,不但要复古而且要时尚,还要在剧尾“请”出莎士比亚。在她看来,莎士比亚是再伟大不过的戏剧家,他的作品充满智慧,如同挖之不尽、取之不竭的宝藏。而之后,她决心每年都推出一部莎士比亚作品,并且只创作排演莎士比亚的作品。

这是陈薪伊所创作的第三部《威尼斯商人》,对于这部作品她有很深的情感,当初还在中央戏剧学院导演系就读时,《威尼斯商人》就是她的毕业课题。而始终坚持做戏就是要追求真善美的陈薪伊,如今对这部作品又有了更深层次的理解,她说:“真善美是永恒的追

求,但在追求前,要懂得分清智慧和愚昧,愚昧的善良要不得。”

《威尼斯商人》是部喜剧,阐释的却是“契约精神”这一严肃主题。和上海有着很深渊源和情感陈薪伊坦言:“我爱上海,爱的就是上海人的这份契约精神,这在如今看来尤为珍贵。”同样感慨的还有该剧制作人、开心麻花联席总裁汪海刚,作为上海第二代移民,他对这座城市很有信心,“契约精神是上海的底气,千万不能丢失,我们要牢牢守护它。”

最难得 云上相聚

受疫情影响,开心麻花取消了3月-5月的所有演出,包括大剧场、新演艺空间在内的近400场演出。但开心麻花演员并没有闲着。汪海刚说:“居家期间,演员们总共参与了近20场主题直播、10堂上戏名师线上台词课,还云演唱和拍摄了公益歌曲《再见还是春天》,以及线上排练、读本会、台词课、与笑果工厂跨界互动等,居家期间也心系舞台和观众们。”

事实上,早在两个多月前,《威尼斯商人》剧组就率先开启了云排练,虽说是线上相聚,却格外适合剧本分析、人物解读的展开。陈薪伊说:“我是个乐观的人,即便在困境也会寻找光亮。宅在家里,环境相对单纯,没有干扰,在我看

来反倒是个沉下心来读剧本的好机会。”就这样,每天三小时的线上云排练,如同一堂堂大师课,让年轻演员得以在陈薪伊的引领下,走进莎士比亚的世界,走入剧中每个人物,寻找动机,找到戏剧冲突点。

而这也是汪海刚邀请陈薪伊携手的重要原因:“我们的演员自毕业就来麻花演喜剧,他们有丰富的舞台经验,也很懂得如何与观众交流,但所演绎的都是麻花的作品,我希望他们能跳出这个调调,接触更多不同类型的喜剧。他们需要像陈薪伊这样风格鲜明的导演,进行系统的、严格的表演训练。”

最期待 回到日常

近4个月的演出停摆,对做戏的人和看戏的人都是一次煎熬。汪海刚感慨:“能感受到观众对回归剧场、回归美好生活的期待。这段时间,许多麻花观众在粉丝群、公众号后台留言,问的都是什么时候能再进剧场看开心麻花?”而上海开心麻花总经理费溢群也迫不及待期待起下半年上海的演出市场的振兴:“我始终相信,快乐是刚需。做喜剧的麻花,在这个时候更责无旁贷,要以更高品质、更多元化的演出形态回馈观众。”

费溢群表示,后疫情时期,泛文化娱乐领域用户的消费心态会有所改变:“大家的时间变得更宝贵,选择也会变得更慎重。”汪海刚还表示:“无论外部市场环境如何变化,观众对于好作品的需求从没有改变,做出能引发用户共鸣和共情的文艺精品,观众都会为此买单。”

本报记者 朱渊

缪时客出品的音乐剧《沉默的真相》将于7月15日-17日在北京天桥艺术中心重启巡演,这也是上海受疫情影响,剧场关闭三个月以来,缪时客创始人、音乐剧制作人张志林最盼望的一件事。本月初,线下排练恢复,张志林带着他对国内音乐剧市场的全新思考和计划回到了岗位,他说:“我们回来了!重启后的缪时客,将是全面升级的缪时客2.0。”

“放假”正是蓄力时

张志林清楚地记得,3月11日晚上,距离小剧场驻演音乐剧开演仅剩几十分钟,观众已陆续到场,剧组突然接到疫情防控停演的通知。“最开始,一心忙着安抚观众和演员,处理后续退票的事宜。居家的第一个月我也没有安排太多工作,只是给自己和大家放个假。没有想到,再回剧场,竟然是三个月之后!”张志林说,4月他就开始组织线上排练、剧本朗读会等,保持创作状态。5月,整个缪时客都开始“蓄力”,时刻准备迎接剧场的重新开放。6月,线下排练重启。

但重启之路并不是那么平坦。张志林坦言:“演员的状态是会起伏的,通常我们在知道演出日期的情况下,排练会安排好进度,尽可能让演员在演出时调整到最佳状态。现在没有明确的‘目标’,演员不可能始终维持在100%的状态,这是最大的挑战。”

音综带来新机遇

居家期间,张志林来参加了综艺节目《爱乐之都》的录制。这档音乐剧文化推广节目,让缪时客的《沉默的真相》等剧作走进大众视野,也让张志林成了不少观众心中的“明星制作人”。“在3月疫情暴发的初期,节目的播出,无论是对于不能走进剧场的音乐剧观众,还是对于没法登上舞台的音乐剧演员来说,都是一种慰藉。”张志林说。

节目中,作为“爱乐鉴赏团”成员之一,张志林敢说敢言的态度、一针见血的点评帮他圈了不少粉。在被问到这是否就是他在剧组里的状态时,他却说:“我在剧组会更加直接和严格,节目里还是‘收敛’了一些的,要顾及演员和观众的感受。”

创作之外忙“升级”

疫情期间,《火焰》《月亮与六便士》《小说》《陪你倒数》等驻演小剧场剧目都开通了单独的官方账号,与观众直接交流。除了演员和制作人,道具、音响、化妆、剧场运营、宣发等原本“不露面”的音乐剧人,也通过缪时客微信公众号与观众相识。“这是剧组与观众沟通的一种升级,对我们提升作品也是一种助力。”

张志林提出的“缪时客2.0”概念,指的是交流、服务、观演体验等方面的全面升级。他还计划要为观众提供更舒适的购票服务,要在保证演出质量的同时精简成本,降低观演门槛;要在演出前后为观众提供更多与音乐剧接触的机会,打造“音乐剧生活圈”……

对于原创音乐剧的创作和发展,张志林也有更长远的打算。他推出“月震”音乐剧孵化计划,面向有才华的年轻作曲和编剧,给予前期投资。“从2015年首部作品登台到现在,缪时客已经推出了不少口碑佳作,打下了品牌。现在我们要慢下来,把已有的优秀作品演好,把有潜力的新作做得更专业、更扎实、更用心。这是对经历这样一次分离后,仍坚定地回到剧场、支持我们的观众,最好的回报。”本报记者 吴旭颖

张志林

缪时客创始人张志林重启之后信心十足

我们的2.0时代已经开启